

МБУ ДО «ЦВР «ПАРУС» г.о. Самара
Школа изобразительного творчества и
дизайна «Радуга»

Как выполнить гармоничное цветовое решение

Разработчик: педагог дополнительного
образования Куштынова Светлана
Николаевна

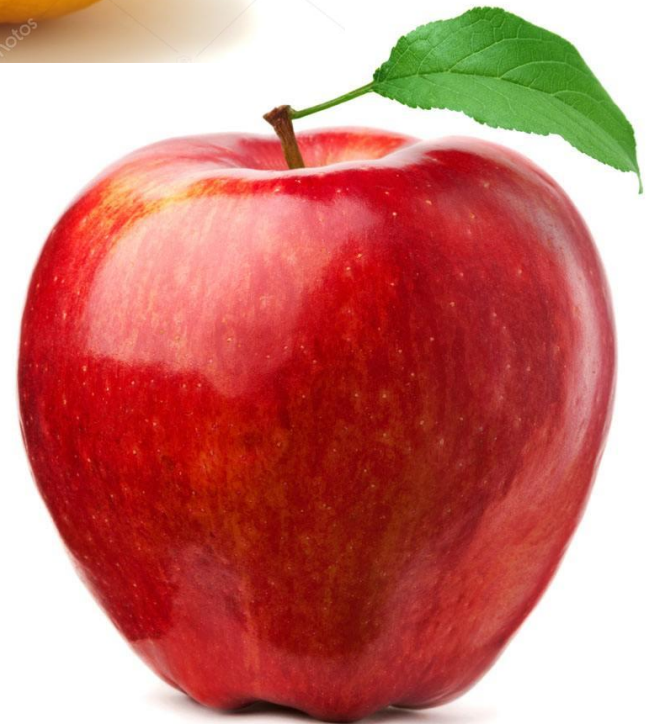
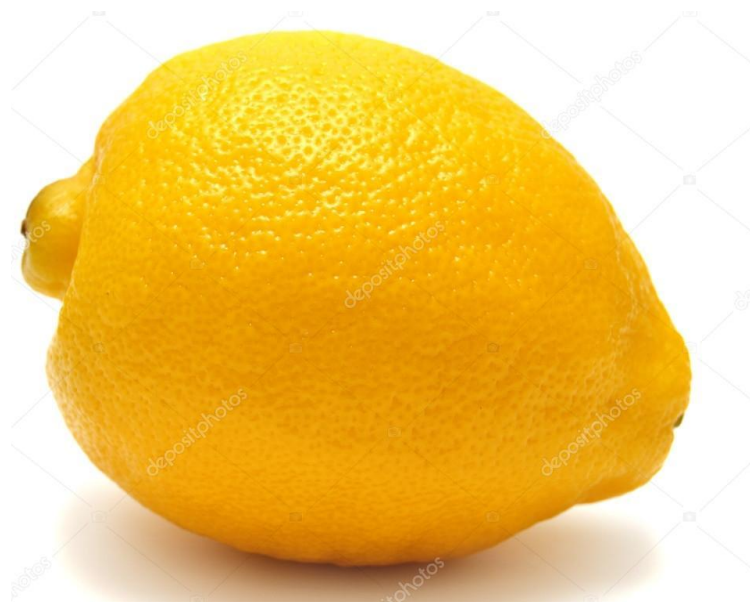
Каждому художнику рано или поздно приходится решать задачу: «Как подобрать такие цвета, которые сделают его произведение безупречно красивым, гармоничным?»

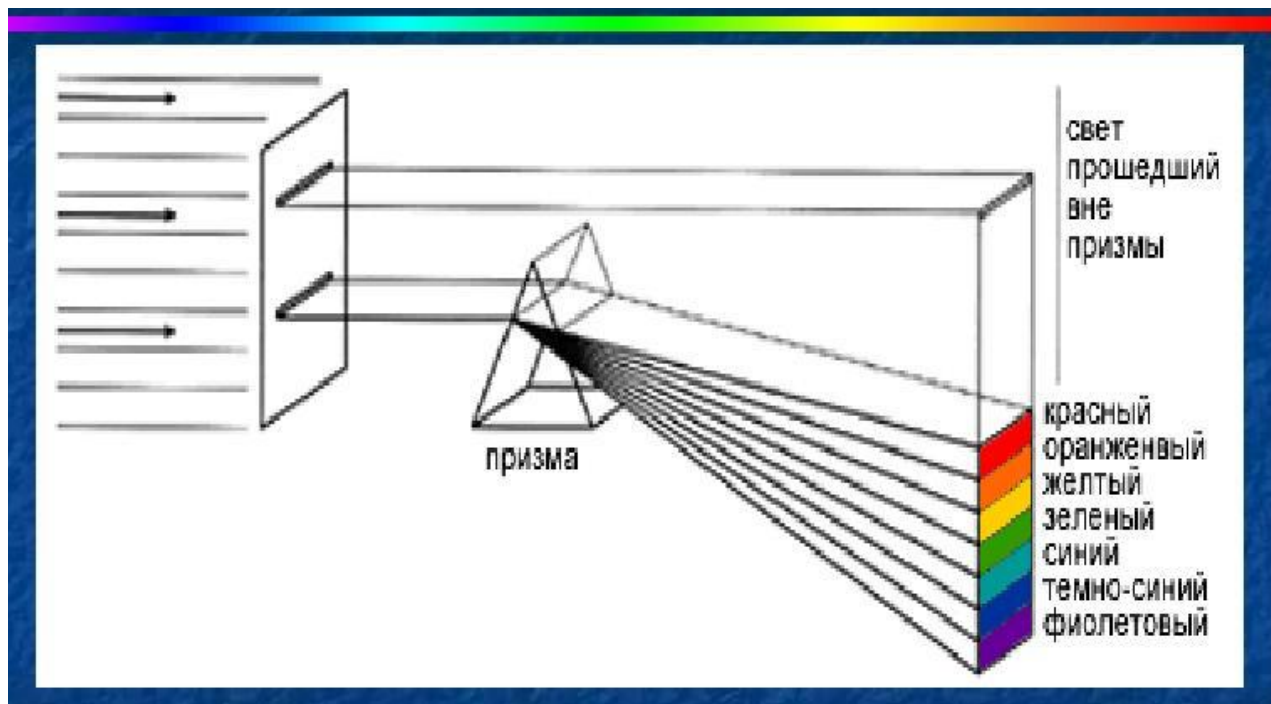
Это задача со многими неизвестными, но от ее решения в конечном итоге зависит результат работы художника – ведь неправильным подбором цветов можно перечеркнуть даже вполне успешные предыдущие этапы работы над линейным и тональным эскизами

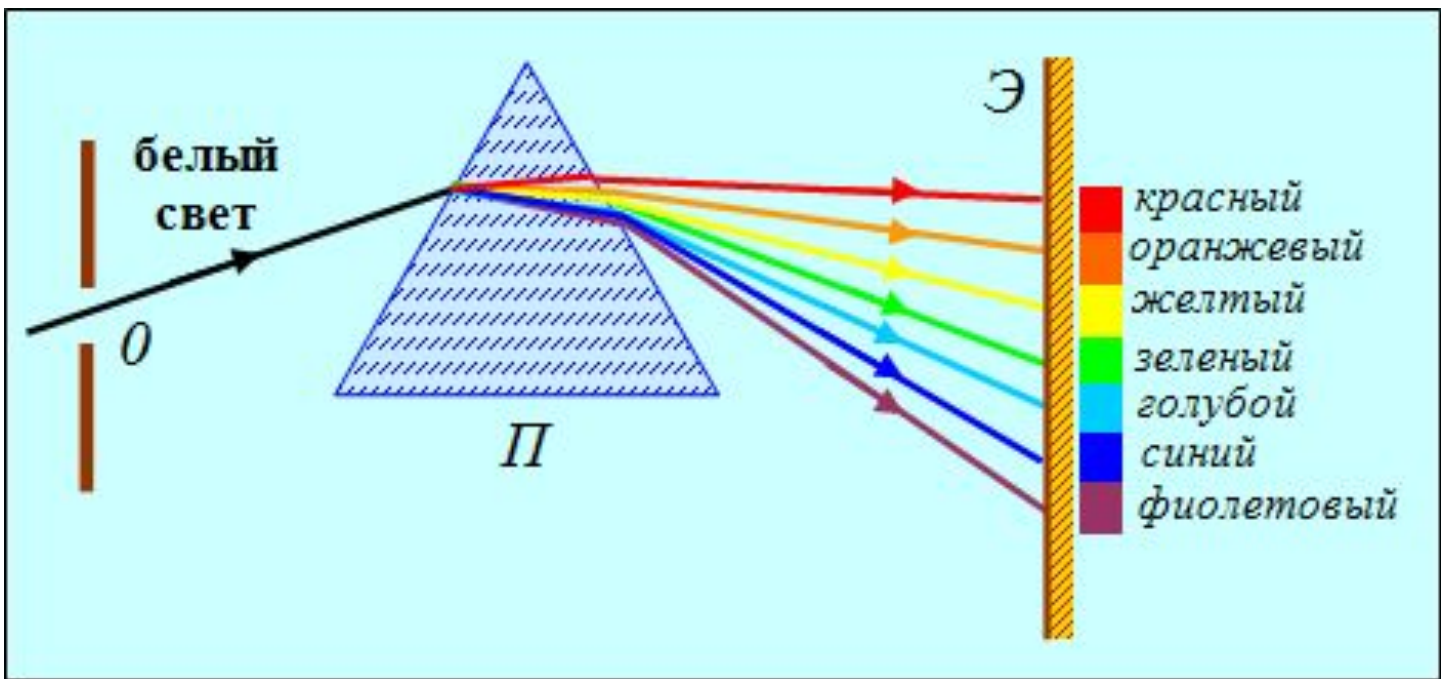
Вначале немного о физике
цвета...

Для начала давай
разберемся, а что же
такое цвет? Мы
привыкли говорить:
«красное яблоко»,
«зеленые листья»,
«желтый лимон» и так
далее, считая цвет
некой принадлежащей
предмету
характеристикой,
неотъемлемым
свойством предмета

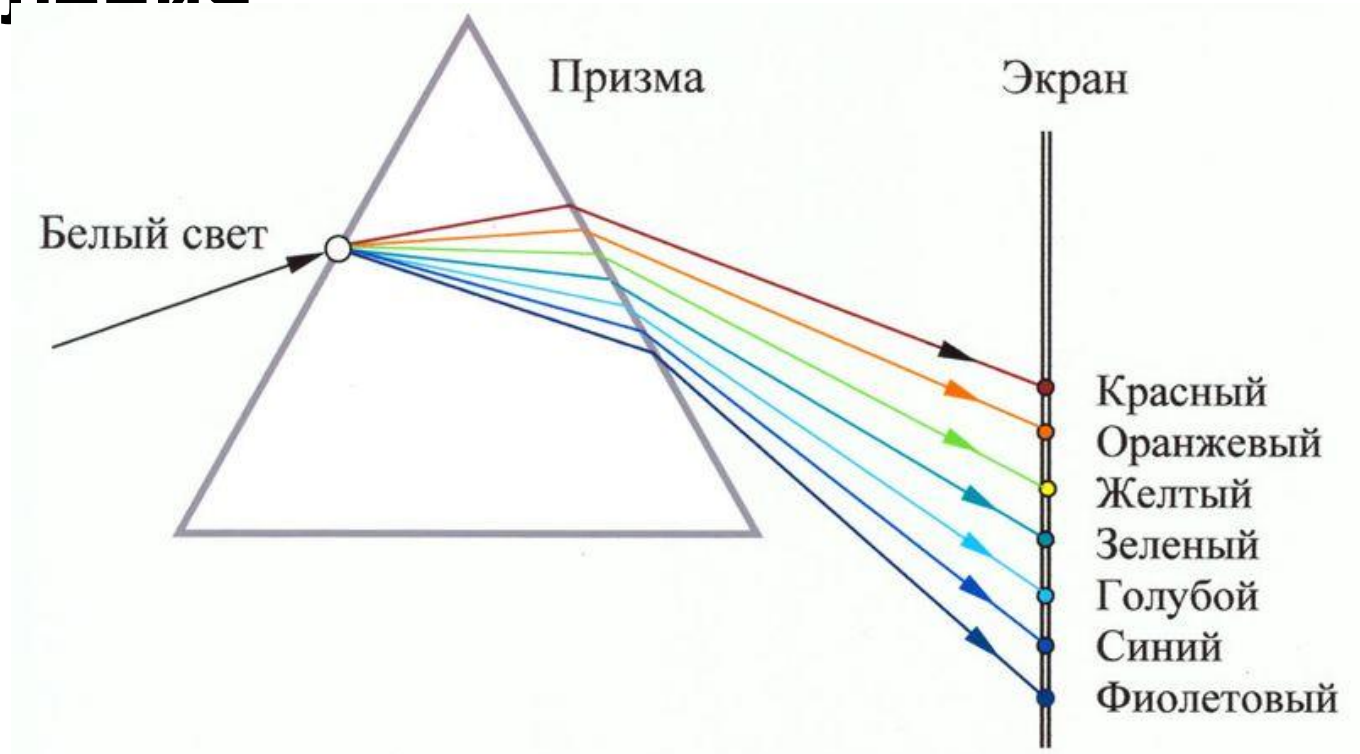
Оказывается, это совсем не так. Еще в 1676 году великий английский ученый Исаак Ньютон разложил с помощью трехгранной призмы белый солнечный свет на цветовой спектр. Солнечный свет пропуская через узкую щель и падал на призму

В призме солнечный луч (белого цвета) распадавался на отдельные спектральные цвета и направлялся на экран, где возникало изображение спектра. Это непрерывная цветная полоса начиналась с красного цвета и через оранжевый, желтый, зеленый, синий заканчивалась фиолетовым

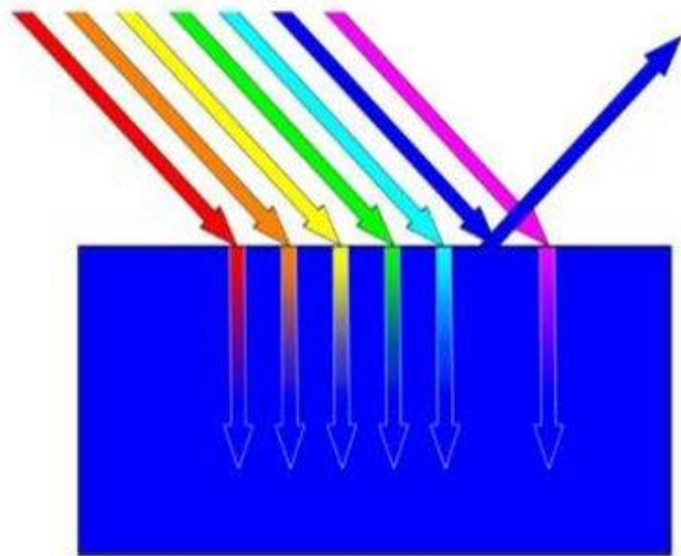
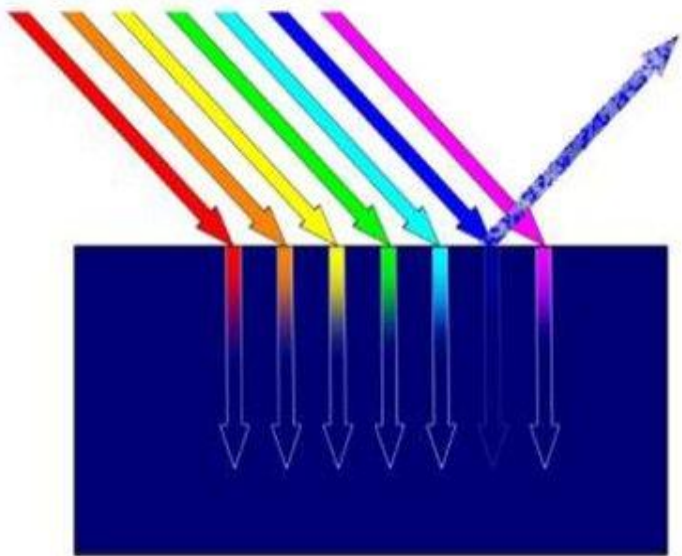
Эти цвета получились
из солнечного луча с
помощью физического
явления
преломления

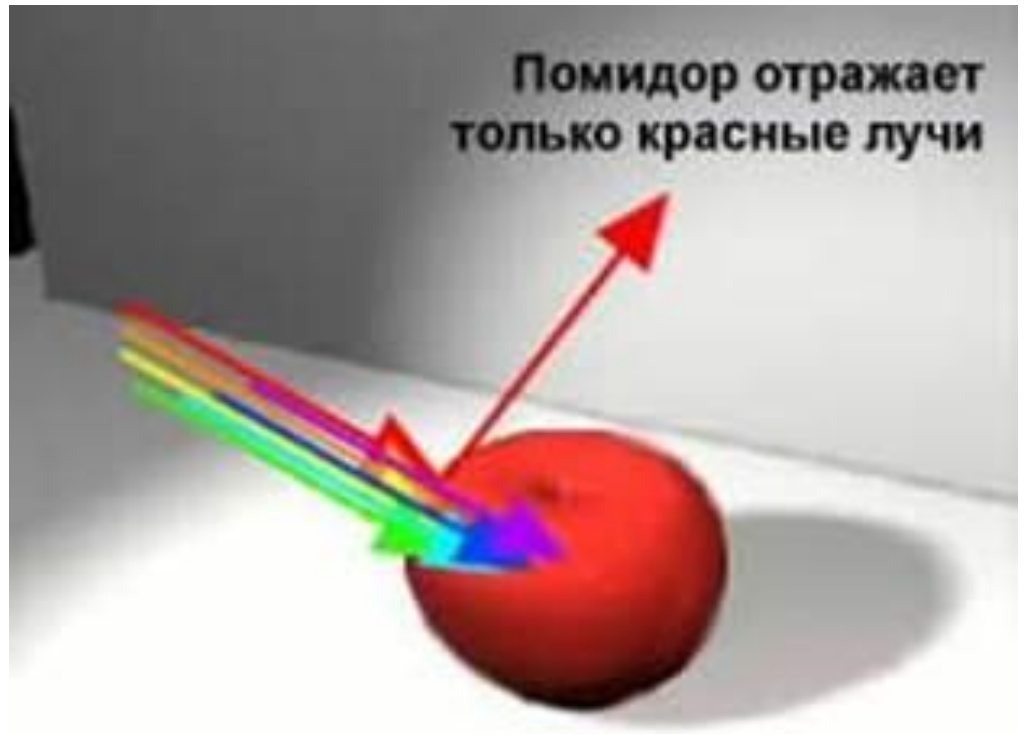
Аналогичное явление каждый из нас наблюдал в природе, когда после дождя в солнечную погоду на небе возникает радуга. Роль призмы здесь выполняют мельчайшие капельки воды, которыми насыщен воздух после дождя

Этим опытом ученый доказал, что **цвет является свойством света**, а не принадлежит какому-либо предмету. При взаимодействии с предметом часть спектра поглощается поверхностью, а часть отражается

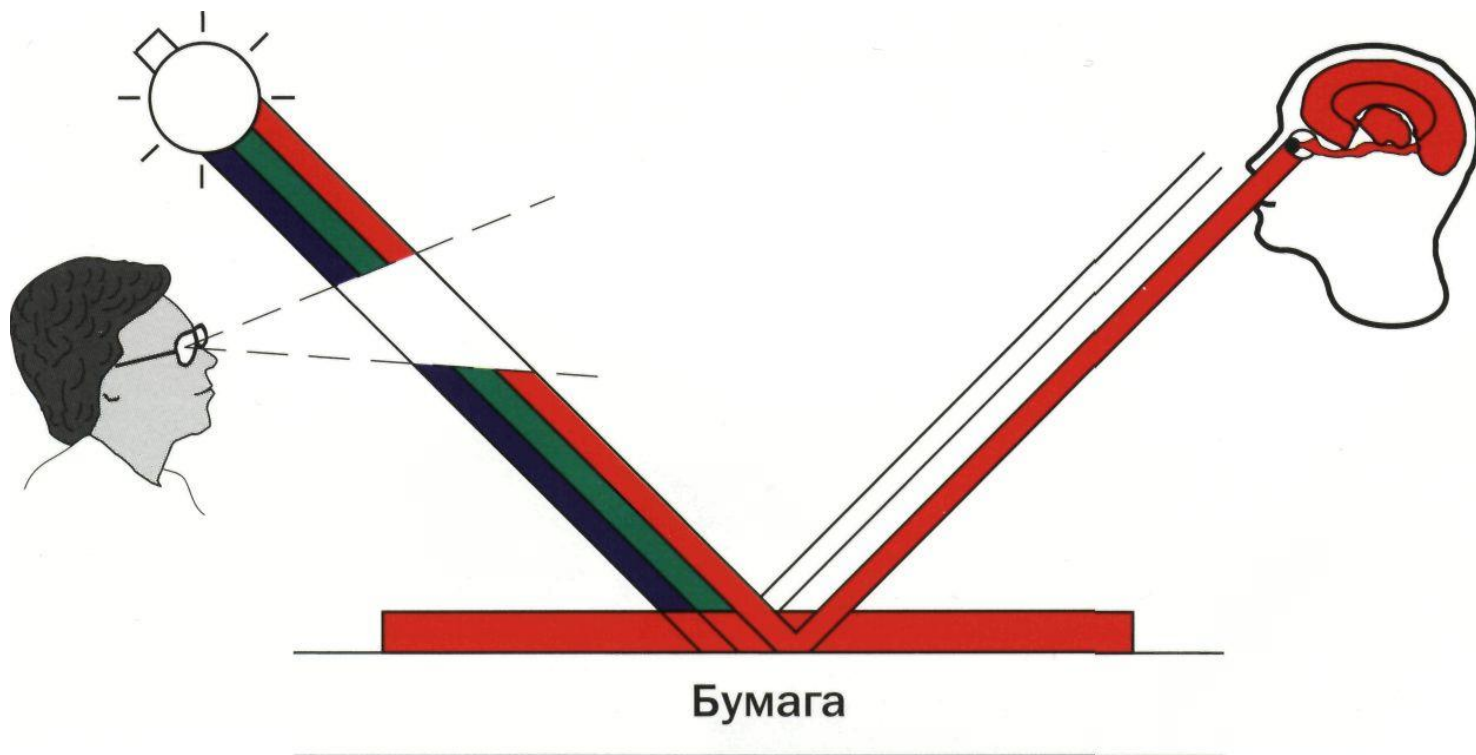
Красный предмет
выглядит красным
потому, что он
поглощает все
остальные цвета
солнечного спектра и
отражает только
красный цвет

Поглощение и отражение зависит от физических характеристик поверхности и от характеристик освещения, то есть молекулярный состав поверхности красного предмета таков, что поглощает все световые лучи, кроме красных. Черный предмет поглощает все лучи и никакие не отражает. Белый предмет отражает все лучи, пада

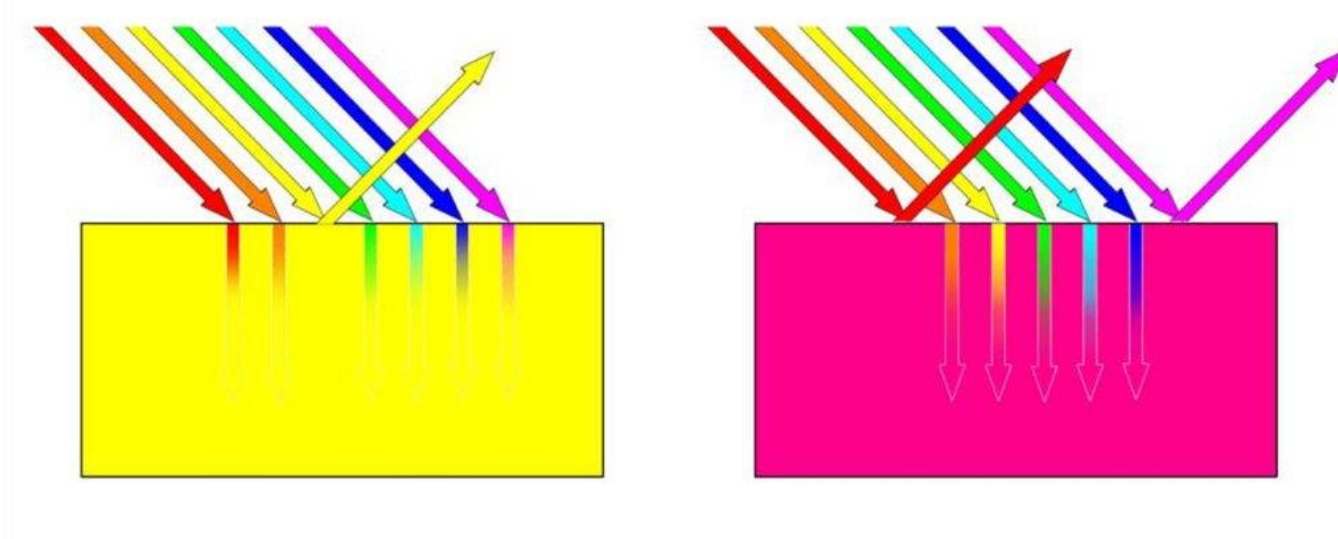

Отраженная часть спектра, а это волны света определенной длины, попадает на сетчатку глаза, затем по глазному нерву передается в мозг и анализируется как определенный цвет. Световые волны сами по себе не имеют цвета, цвет возникает только при восприятии этих волн человеческим глазом и мозгом

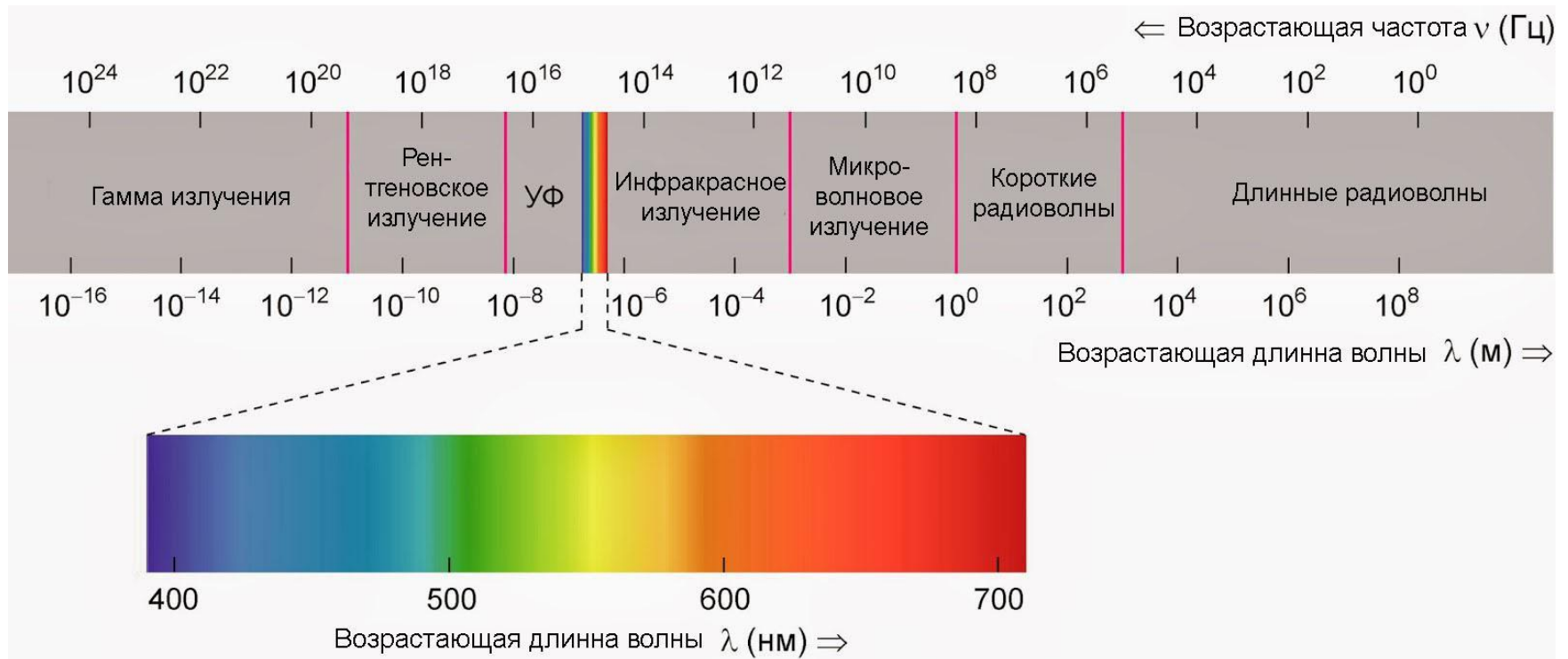
**Итак, объект не обладает «встроенным»
цветом!**

**Все цвета, которые мы видим – это
отраженный свет определенной длины
волны**

Вопрос: « Какой цвет имеют предметы, находящиеся в абсолютно темной комнате, в которую совсем не проникает свет? »

Видимый свет занимает очень маленькое пространство в диапазоне существующих во Вселенной электромагнитных волн, но эта видимая часть спектра содержит в себе бесчисленное множество цветов. Что дает нам знание о бесконечности цвета для художественной практики?

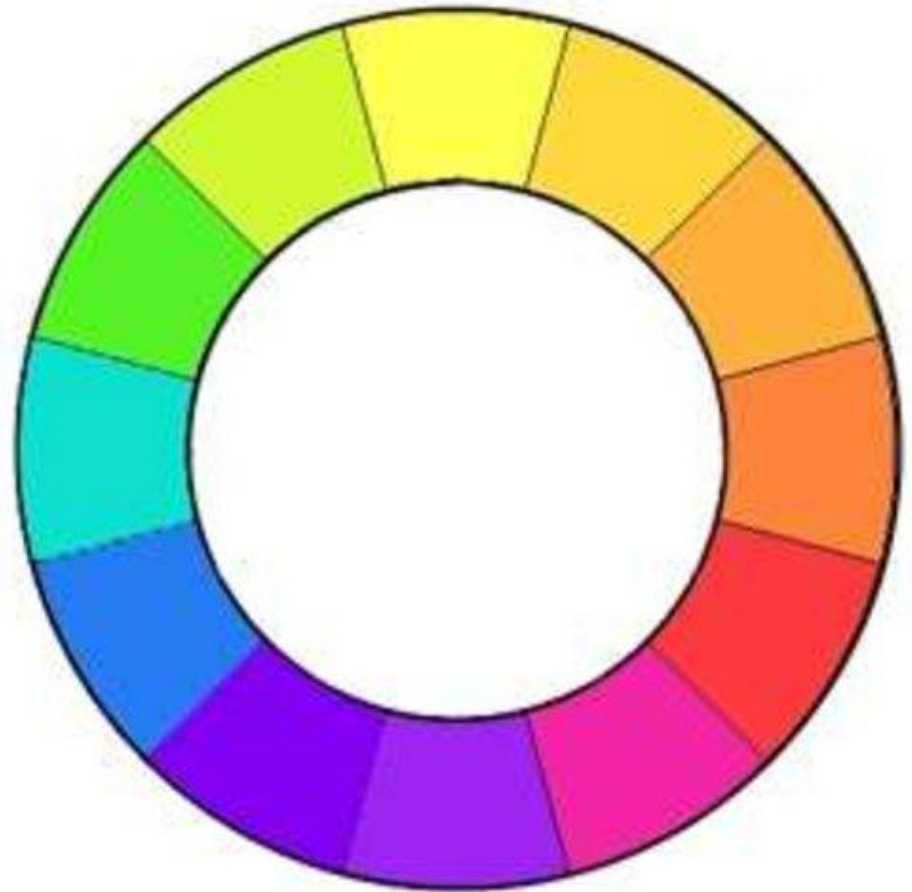
Как использовать эти знания в практической деятельности художника? Здесь нашим верным помощником станет так называемый цветовой круг. Его можно получить из спектра белого света, если замкнуть ленту спектра в круг. Исаак Ньютон в свое время получил этот замкнутый цветовой круг, добавив в него к спектральным цветам отсутствующий в солнечном спектре пурпурный цвет

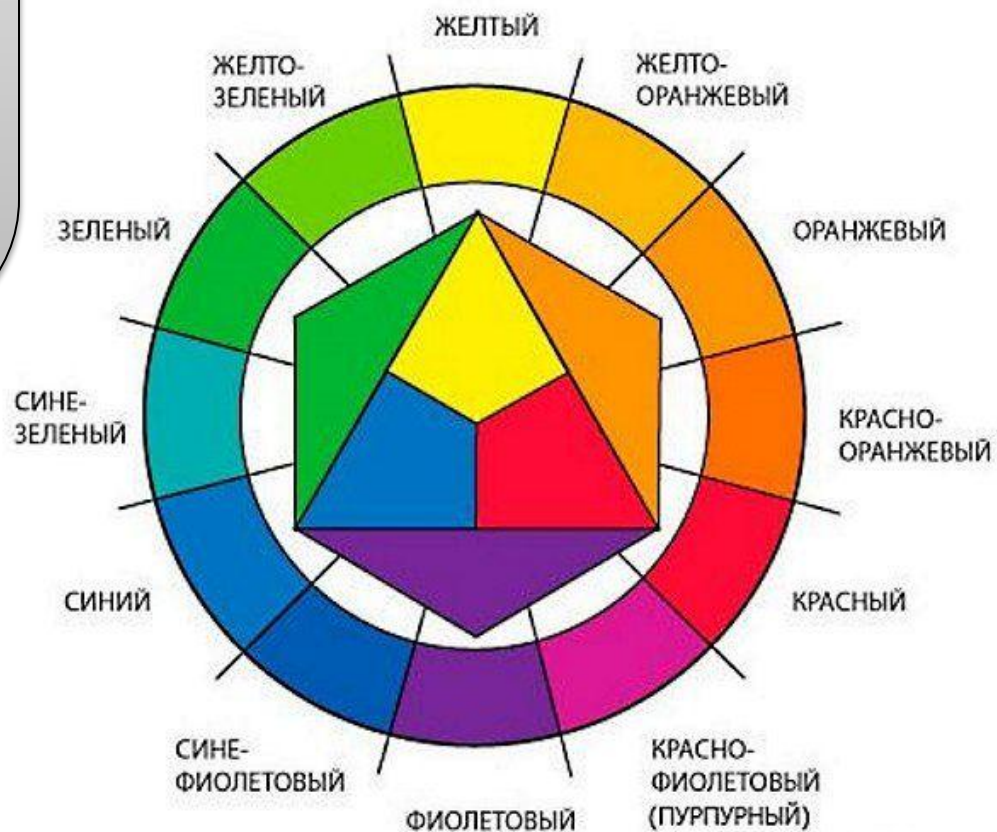
Как устроен цветовой круг?

Делим спектр
солнечного света на
ключевые цвета:
красный, оранжевый,
желтый, зеленый,
голубой, синий,
фиолетовый

Добавляем пурпурный
(розовый) цвет, которого
нет в солнечном спектре,
в качестве
соединительного между
фиолетовым и красным
и замыкаем все это в
круг

Цветовых кругов существует множество, но мы будем пользоваться классическим двенадцатиричным цветовым кругом Иоханнеса Иттена, которым обычно пользуются в мире творчества

Круг Иттена состоит из 12 частей и имеет следующую конструкцию:

Цвета первого порядка или основные – это три основных цвета (**желтый, красный, синий**)

Они размещены в углах равностороннего треугольника таким образом, что желтый вверху, красный в правом нижнем углу, синий в левом нижнем углу

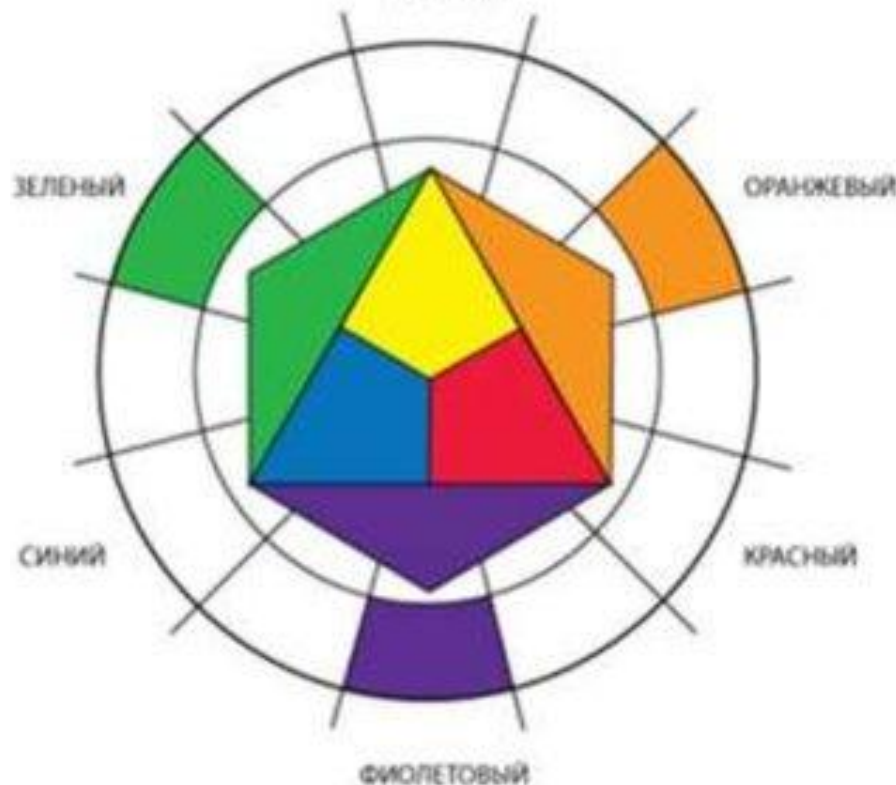
ЦВЕТА ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Цвета второго порядка
или составные
(зеленый,
оранжевый,
фиолетовый) –
получают при
смешивании цветов
первого порядка в
равном соотношении

При этом получаются:
желтый + красный =
оранжевый; желтый +
синий = зеленый;
красный + синий =
фиолетовый

ЦВЕТА ВТОРОГО ПОРЯДКА

желтый + оранжевый
= желто-оранжевый;

красный +
оранжевый = красно-
оранжевый;

красный +
фиолетовый =
красно-фиолетовый;

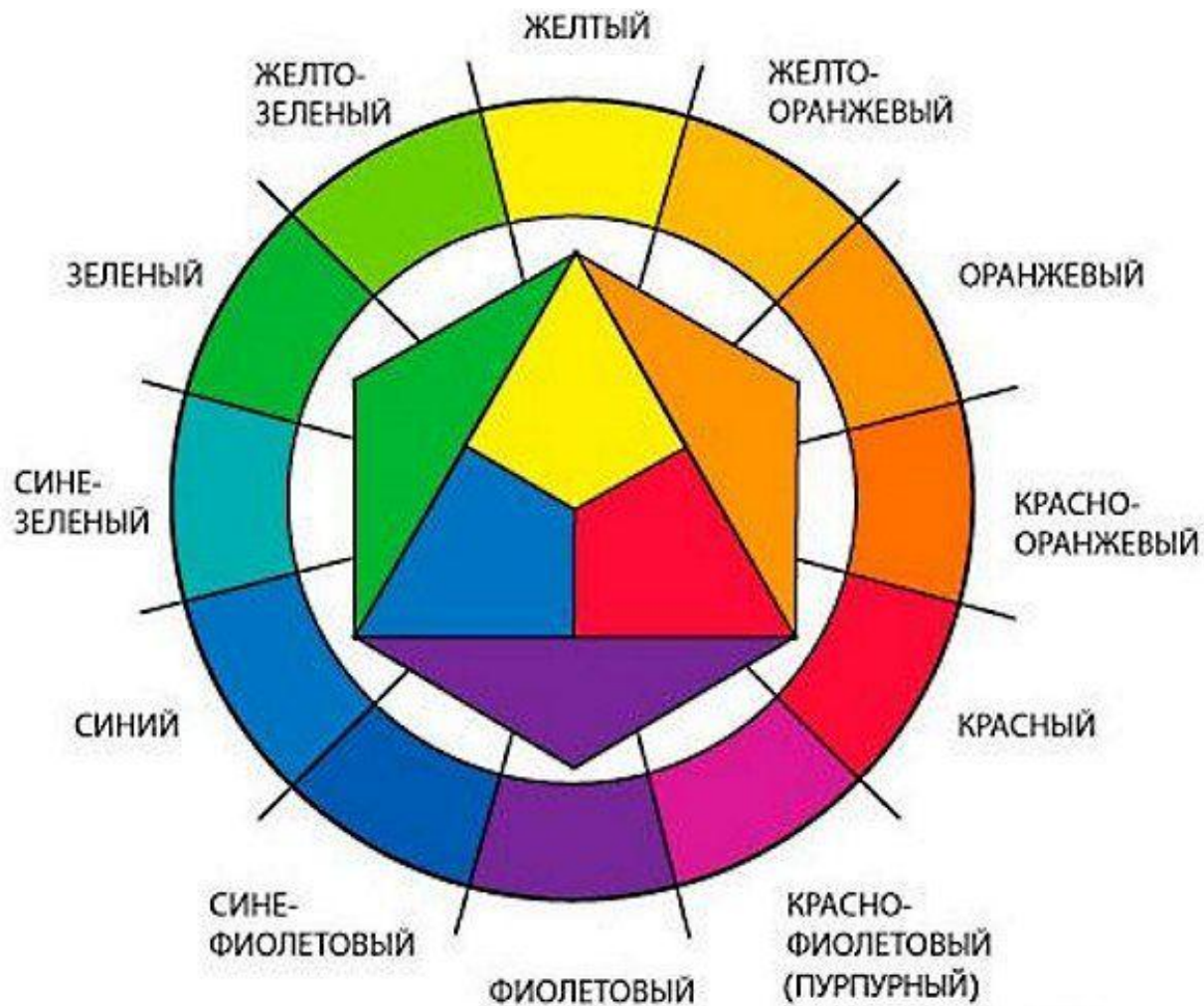
синий + фиолетовый
= сине-фиолетовый;

синий + зеленый = сине-
зеленый;

желтый + зеленый =
желто-зеленый

**Цвета третьего
порядка или
третичные
получают при
смешивании
основного и
составного цветов
в соотношении
50 на 50**

ЦВЕТОВОЙ КРУГ ИОХАННЕСА ИТТЕНА

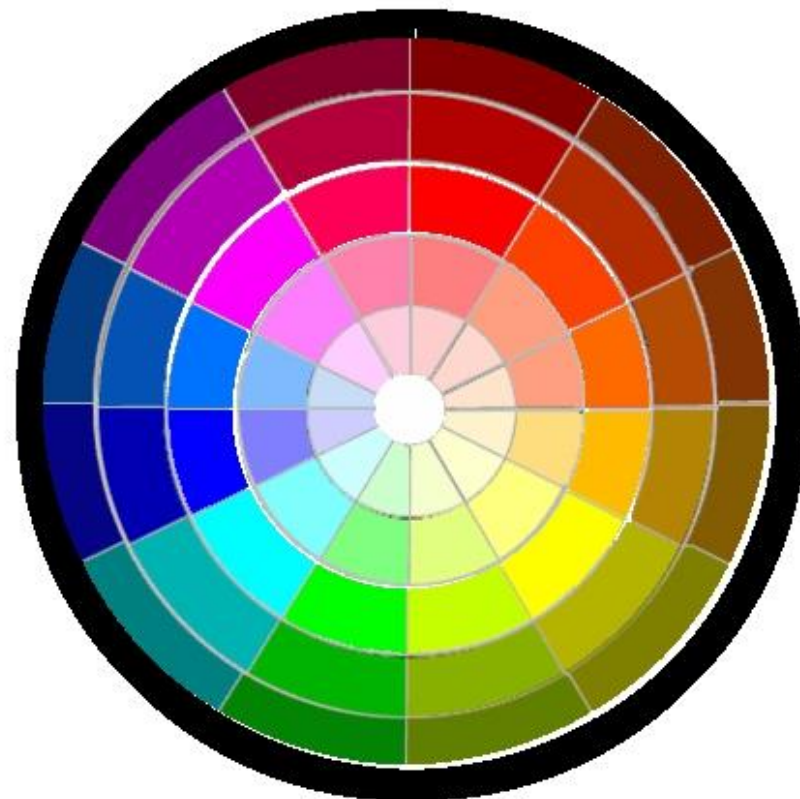

Кроме хроматических,
то есть цветов
солнечного спектра,
существует ряд
ахроматических
цветов,
расположенных между
крайними черным и
белым цветами

Серые цвета можно
получить смешиванием
не только черной и
белой красок, но и
смешиванием
дополнительных
цветов между собой

**В полный
двенадцатиричный
цветовой круг**
включены, помимо
чистых хроматических
цветов, эти же цвета,
смешанные с черными
или белыми цветами

Смешение
хроматического цвета с
белым увеличивает его
светлоту

Смешение
хроматического цвета с
черным увеличивает его
насыщенность

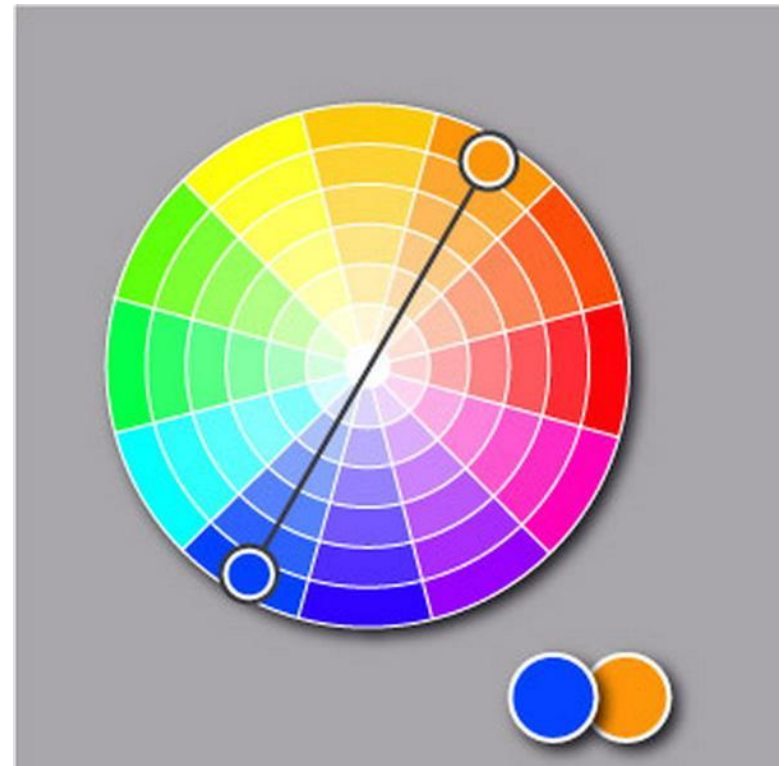
В цветовом круге

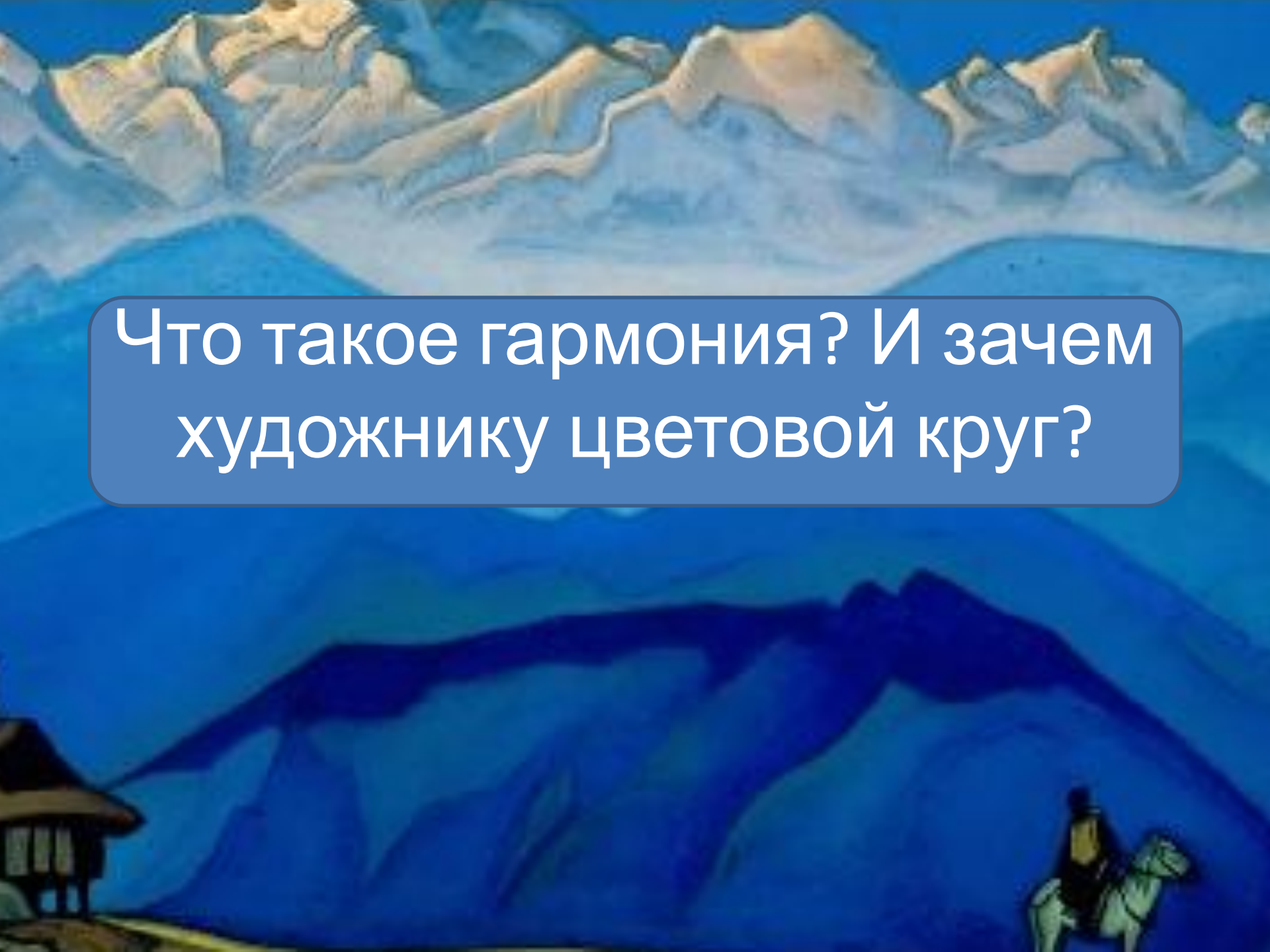
Иттена цвета,
занимающие
диаметрально
противоположные
места по отношению
друг к другу,
называются
дополнительными
или

комплиментарными

Особенность
дополнительных цветов
в том, что при
смешивании их в
одинаковых пропорциях
получается **серый цвет**

Расположенные рядом
дополнительные цвета
усиливают яркость
друг друга

The background is a painting of a mountain landscape. The top part shows jagged, snow-capped mountain peaks under a clear blue sky. Below the peaks, the landscape transitions into rolling hills and valleys, rendered in various shades of blue and green, suggesting a misty or atmospheric setting. In the bottom left corner, there is a small, dark wooden hut with a thatched roof. In the bottom right corner, a person is riding a white horse across the landscape. The overall style is that of a traditional landscape painting, possibly from a non-Western culture.

Что такое гармония? И зачем
художнику цветовой круг?

Цветовой круг служит своего рода компасом, инструментом для поиска и создания цветowych гармоний

Гармония – это равновесие, симметрия сил

Оказывается, что человеческий глаз и мозг воспринимает сочетание двух или более цветов **гармоничными**, если их пигментная смесь представляет собой **нейтральный серый цвет**

Этому условию
соответствуют **все пары
дополнительных цветов**
в цветовом круге Иттена,

**а также все сочетания
трех цветов, которые
связаны друг с другом через
равносторонние или
равнобедренные
треугольники, квадраты и
прямоугольники**

Все эти сочетания цветов

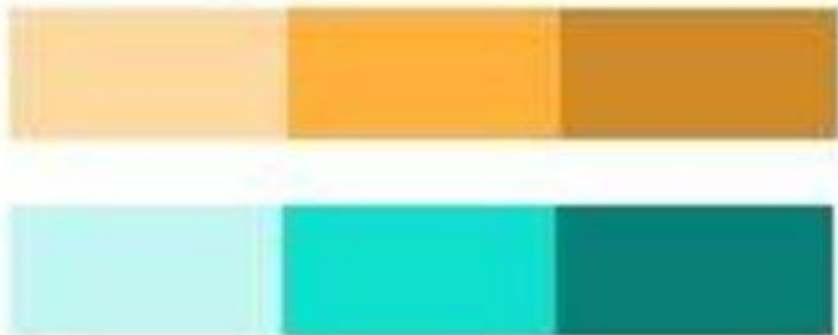
воспринимаются
гармоничными нашим
мозгом, потому что смесь
этих цветов представляет
собой нейтральный серый

цвет

Одноцветные (монохромные) гармонии

Примеры сочетания цветов разной светлоты и насыщенности на основе **одного цветового тона**

Одноцветная или монохромная гармония

Гармонии родственных (аналогичных) цветов (пара, триада)

Примеры сочетания
родственных (аналогичных
цветов), находящихся
рядом в цветовом круге

В композиции можно
использовать не только
чистые хроматические
цвета, но и смеси этих
цветов с черным или
белым цветом

Гармонии дополнительных (комплиментарных) цветов

Примеры двухцветных гармоний дополнительных цветов, то есть находящихся на противоположных концах диаметров цветового круга

В композиции можно использовать не только чистые хроматические цвета, но и смеси этих цветов друг с другом, а также с черным или белым цветом

Гармония трех равноудаленных цветов (классическая триада)

Примеры гармонии цветов,
расположение которых в
цветовом круге образует
равносторонний
треугольник

В композиции можно
сочетать не только чистые
хроматические цвета, но и
смеси этих цветов с
черным или белым цветом

Гармонии трех цветов на основе равнобедренного треугольника

Контрастная триада или
разбитое дополнение или
расщепленная
комплиментарная схема –
разные названия одной и той
же гармонической схемы
расположения цветов в
цветовом круге, в основе
которой лежит
равнобедренный треугольник

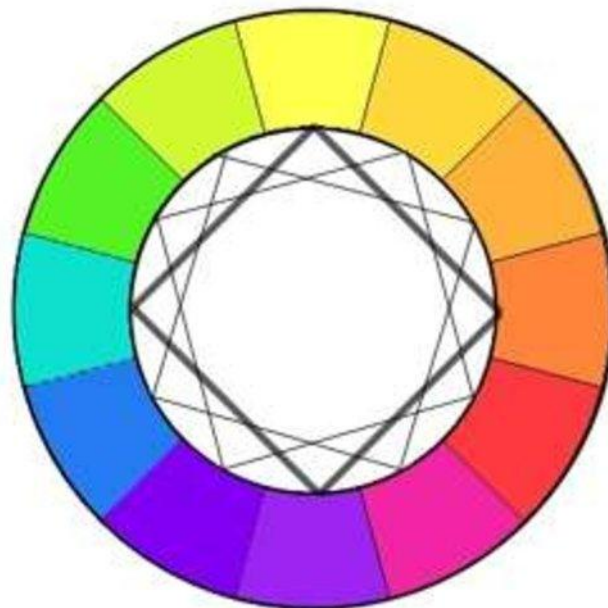
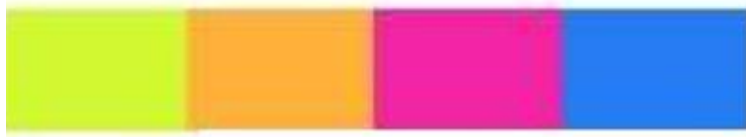
Желтый, сине-фиолетовый,
красно-фиолетовый

Фиолетовый, желто-оранжевый,
желто-зеленый

В композиции можно
сочетать не только чистые
хроматические цвета, но и
смеси этих цветов с черным
или белым цветом

Гармонии четырех цветов на основе квадрата

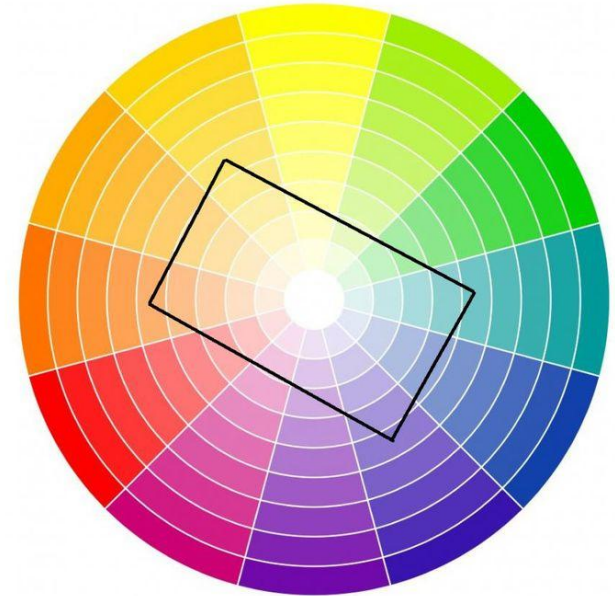

Примеры гармонического сочетания четырех цветов, находящихся на вершинах вписанного в цветовой круг квадрата

В композиции можно сочетать не только чистые хроматические цвета, но и смеси этих цветов с черным или белым цветом

Гармонии четырех цветов на основе прямоугольника

Цвета, расположенные друг относительно друга в вершинах квадрата или прямоугольника, вписанного в цветовой круг, со сторонами, параллельными осям цветового круга - гармоничны

В композиции можно сочетать не только чистые хроматические цвета, но и смеси этих цветов с черным или белым цветом

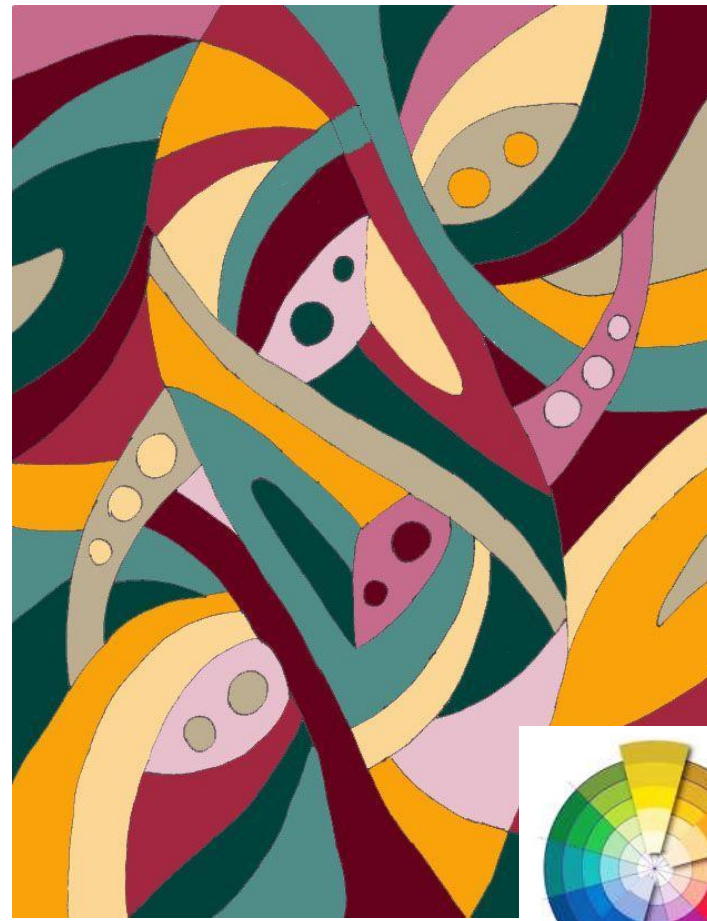
А теперь попробуйте ответить на вопрос.
какие гармонические схемы использованы
в приведенных декоративных
композициях?

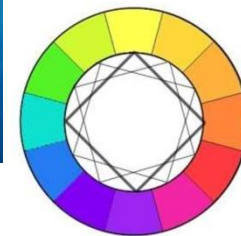
Какие гармонические схемы использованы в приведенных декоративных композициях?

Какие гармонические схемы использованы в приведенных декоративных композициях?

Какие гармонические схемы использованы в приведенных декоративных композициях?

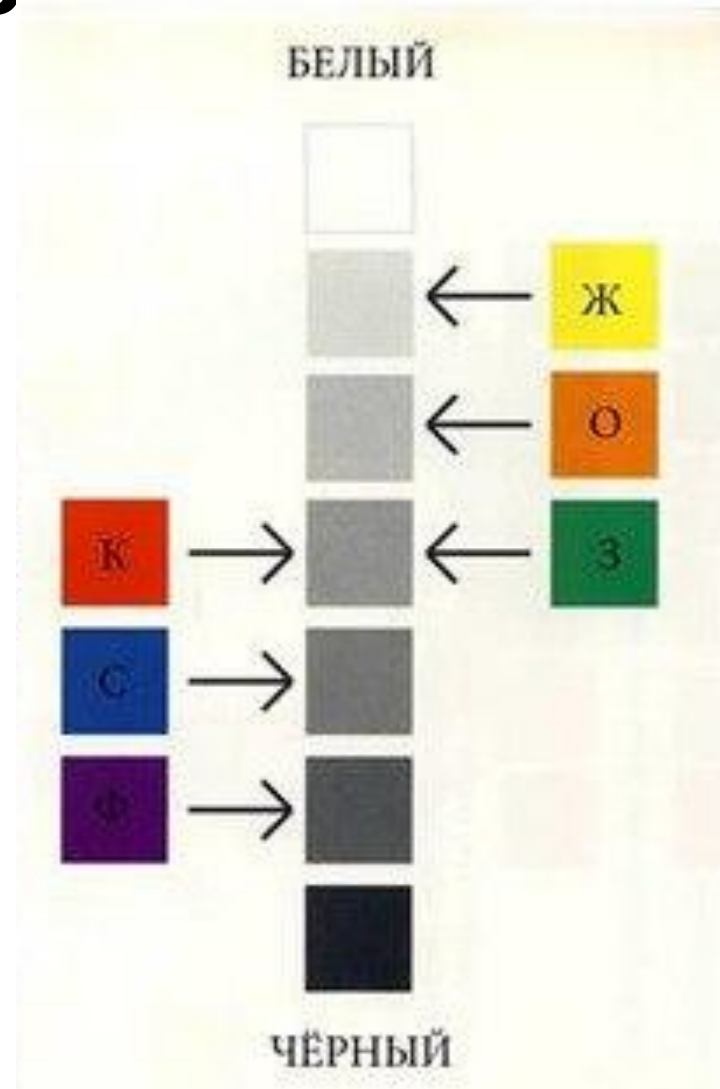

Сравнение хроматических и ахроматических цветов по светлоте

Хроматические цвета отличаются друг от друга не только по цветовому тону, но и по светлоте. Приведенная схема показывает соотношение светлоты чистых спектральных цветов со светлотой цветов ахроматического ряда, состоящего из семи градаций серого тона

Чистый желтый цвет (без примеси белого или черного) соответствует второй ступени ахроматического ряда, оранжевый – третьей ступени и т.д.

Понимание этих соотношений облегчает подбор цветов при переходе от тонального эскиза к цветовому

Как приглушить чистый цвет, сделать его более нейтральным?

На рисунке представлены три пары дополнительных цветов. Чтобы приглушить чистый цвет, сделать его более нейтральным, к основному цвету постепенно добавляется дополнительный цвет.

В центре каждого ряда возникает нейтральный серый, который подтверждает, что данная пара является дополнительной

Для гармонизации пятен, занимаемых дополнительными цветами, нужно соблюдать определенные соотношения по площади этих пятен. Желтый:

фиолетовый=1:3

Оранжевый : синий=1:2

Красный : зеленый=1:1

Желтый : оранжевый=3:4

Желтый : красный=1:2

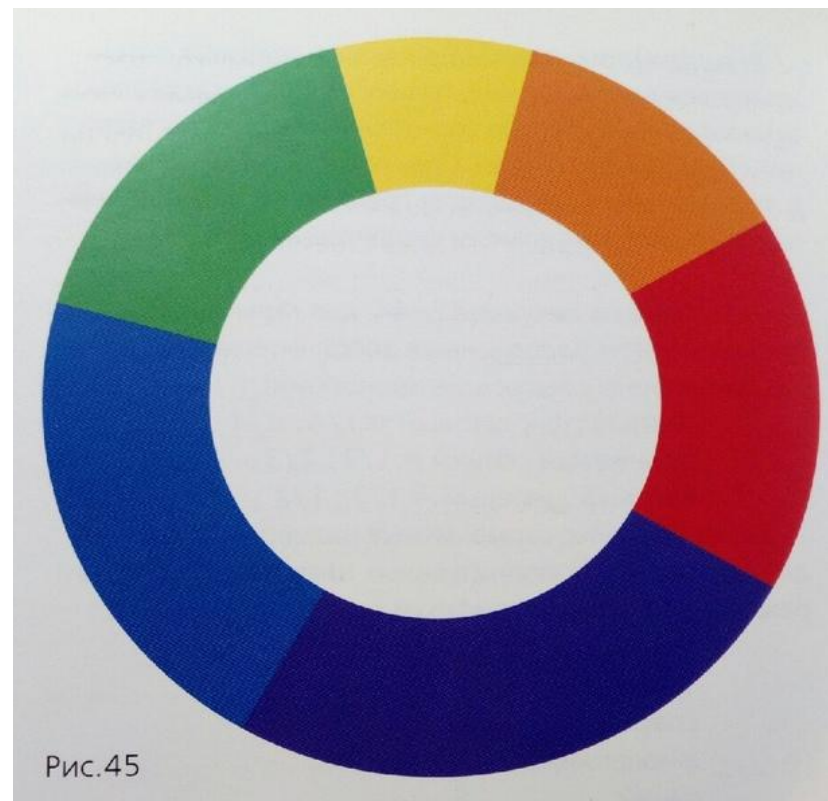
Желтый : синий=3:8

Желтый : красный : синий=3=6=8

Оранжевый : фиолетовый :
зеленый=4:9:6

Гармонизация композиции по площади цветowych пятен

Что такое колорит?

Колорит – это цветовой строй произведения, согласованность и взаимосвязь всех его цветовых элементов

Холодный колорит

Теплый колорит

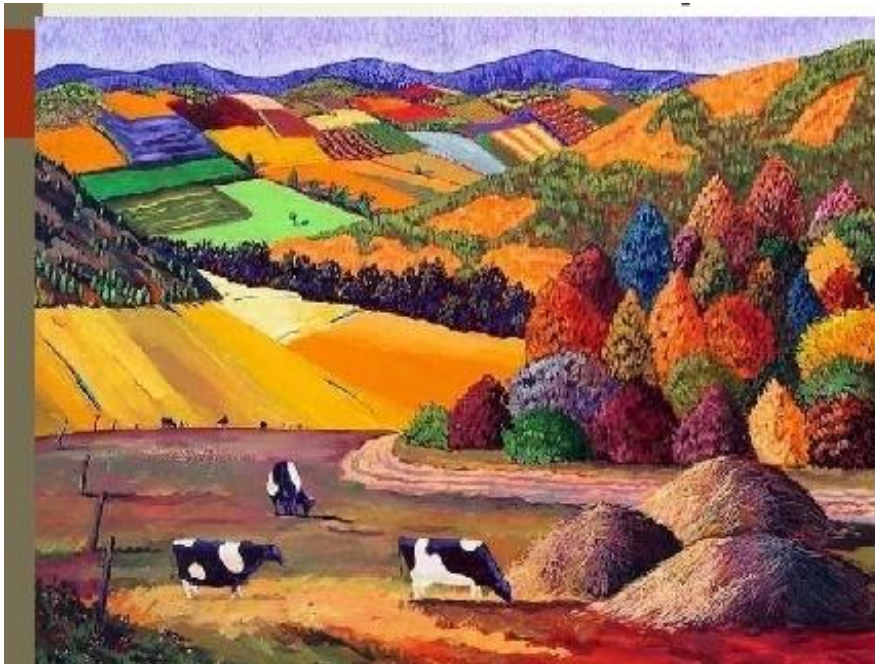
Колорит может быть глухим или звонким, насыщенным или приглушенным, грустным или радостным, теплым или холодным, светлым или темным и т.д.

Насыщенный
колорит

Приглушенный
колорит

Радостный колорит

Грустный колорит

Как
использовать
полученную
информация
для работы над
эскизом?

Выбираем колорит будущего произведения (радостный, грустный, насыщенный, приглушенный, теплый, холодный и т.д.)

Алгоритм работы над цветовым решением эскиза

Выбираем гармоническую схему (одноцветную или гармонию родственных цветов, или гармонию дополнительных цветов, классическую триаду по схеме равностороннего треугольника или контрастную триаду на основе равнобедренного треугольника или, наконец, гармонию четырех цветов по схемам квадрата или прямоугольника, **слайды №№29-35**)

В соответствии с выбранной гармонической схемой выкладываем из коробки цветные акварельные карандаши нужных спектральных цветов, а также карандаши тех же цветов, но более темные (зачерненные) или более светлые

Алгоритм работы над цветовым решением эскиза

Если в коробке не найдется нужных затемненных или выбеленных оттенков, придется создавать эти оттенки, накладывая друг на друга слои штрихов с разным нажимом карандашами серого, черного, белого, спектрального цветов, добиваясь нужных оттенков

Вы уже знаете, что, кроме выбранных чистых спектральных цветов можно добавлять в композицию эти же цвета в смесях с белым или черным. Но, если вы осветлили один из чистых цветов, то дополнительные к нему нужно утемнить. Например, светло-красный сочетается с темно-зеленым

Алгоритм работы над цветовым решением эскиза

Если вы выбрали комплиментарную схему, то есть пару дополнительных цветов, то можно добавлять в композицию не только смеси этих цветов с белым и черным, но и смеси этих чистых цветов друг с другом (слайд № 41)

Алгоритм работы над цветовым решением эскиза

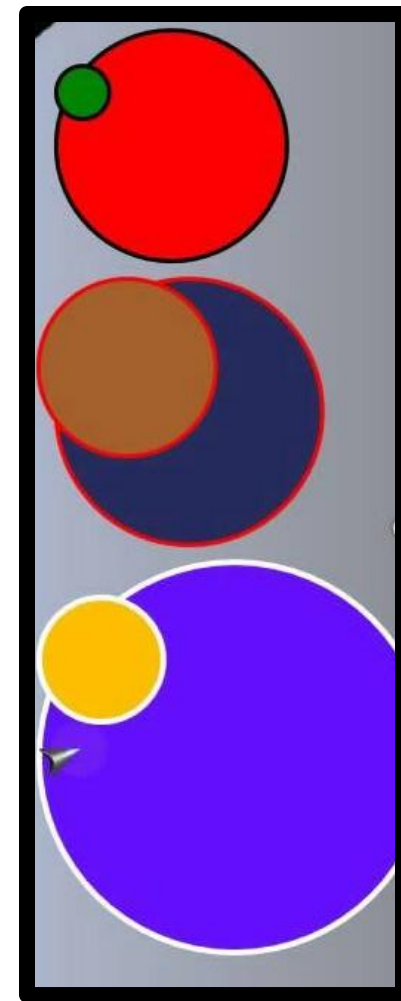
В композицию по любой гармонической схеме можно включать черный и белый цвет, если это заложено в тональном эскизе

При выборе цветов нужно учитывать для гармонизации композиции площадь цветowych пятен, занятых тем или иным цветом

Например, желтый цвет должен занимать (из-за своей светлоты) меньшую площадь, чем другие. **На слайде №42** приведены гармоничные отношения цветowych пятен по занимаемой площади

Если вы выбрали гармонию дополнительных цветов, то один из этих цветов выбирается основным, а второй дополнительным. Тогда первый привлекает внимание, а второй является фоном. Пропорция по площадям при таком методе оптимальная 90% - фон, 10% - акцент

Акцент – цвет, которого меньше, он занимает минимальную площадь и чем ярче цвет, тем меньше его площадь. Для слабонасыщенных сочетаний (разбеленных или зачерненных цветов) рекомендуются использовать пропорцию 60/40

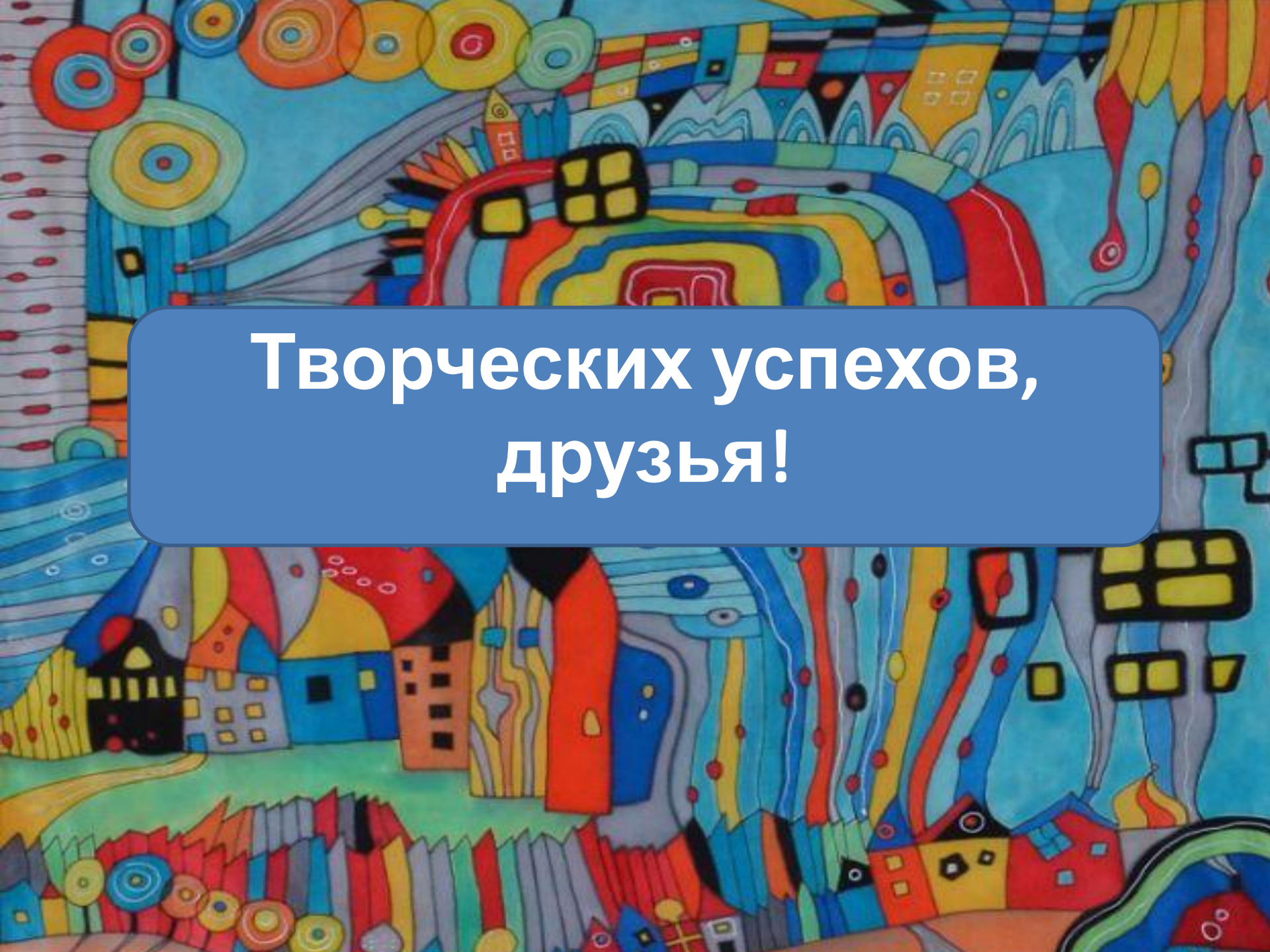

Помним, что теплые цвета «приближают», а холодные «отдаляют». Выигрышнее будет выглядеть главный персонаж теплого цвета на холодном фоне

Алгоритм работы над цветовым решением эскиза

Если главный персонаж картины будет, например, холодного розового цвета, а фон желтого цвета, да еще желтого будет существенно больше по площади, то этот персонаж просто потеряется, исчезнет на этом фоне

Чистого спектрального желтого вообще не должно много по площади (см. слайд №42)

Творческих успехов,
друзья!